BG Pulse Journal USA
ISSN:1947-2536 http://www.bgpulseusa.com/index.php/bg

ГАРМОНИЯ ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ В КИНО

Тохиров Авазбек
студент 2-курса направления «Звукорежиссура кино, телевидения и радио», Нукусский филиал Государственного института искусств и культуры Узбекистана.
email: ffol20030411@gmail.com
doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.24246009

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимодействия звука и изображения в современном кинематографе. Особое внимание уделяется художественной и драматургической роли звукового оформления фильма, значению музыкального сопровождения, диалогов, шумовых эффектов и тишины в создании целостного художественного образа. Анализируется роль звукорежиссёра в формировании эмоциональной атмосферы кинопроизведения, а также влияние современных цифровых технологий на развитие киноискусства.

Ключевые слова: кинематограф, звукорежиссура, звук, изображение, звуковой дизайн, музыкальное сопровождение, шумовые эффекты, драматургия, художественный образ, аудиовизуальное искусство.

Введение:

Кинематограф является одним из наиболее сложных и многогранных видов современного искусства, в котором визуальные и звуковые средства выразительности тесно взаимодействуют друг с другом. Изображение и звук представляют собой два важнейших компонента киноязыка, посредством которых зрителю передаются художественная идея, эмоциональное состояние персонажей и содержание происходящих событий. На ранних этапах развития кинематографа фильмы были преимущественно немыми, а основным средством художественного выражения являлось изображение. Однако с появлением звукового кино возможности кинематографического искусства значительно расширились. Звук стал не просто дополнением к изображению, а самостоятельным выразительным средством, способным формировать атмосферу, усиливать драматическое напряжение и раскрывать внутренний мир героев. В современном кинопроизводстве особое значение приобретает гармоничное сочетание звукового и визуального компонентов. Именно их взаимодействие позволяет создать целостное художественное произведение, способное оказывать глубокое эмоциональное воздействие на зрителя.

Роль звука в формировании художественного образа фильма

Звук является одним из важнейших средств художественной выразительности в кинематографе. Он не только дополняет визуальное изображение, но и участвует в создании целостного художественного образа, раскрывает эмоциональное содержание произведения и формирует определённое восприятие происходящих событий у зрителя. В современном кино звук рассматривается как самостоятельный компонент аудиовизуального искусства, обладающий широкими выразительными возможностями. Французский исследователь киноискусства Мишель Шион в своей работе «Audio-Vision: Sound on Screen» рассматривает взаимодействие звука и изображения как особую аудиовизуальную систему. По мнению исследователя, звук способен изменять восприятие экранного изображения, придавая ему дополнительный смысл и эмоциональную окраску.

Важнейшую роль в формировании художественного образа фильма играет речь персонажей. Диалоги и монологи позволяют раскрыть характер героев, передать их внутреннее состояние, социальное положение и отношение к окружающему миру. При этом большое значение имеют не только слова, но и интонация, тембр голоса, темп речи, паузы и эмоциональная окраска произношения. Музыкальное сопровождение также занимает особое место в звуковой структуре фильма.

Музыка способна усиливать драматическое напряжение, создавать атмосферу определённой эпохи, подчёркивать эмоциональные переживания персонажей и формировать общее настроение кинопроизведения. Дэвид Зонненшайн в книге «Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice, and Sound Effects in Cinema» подробно рассматривает выразительные возможности музыки, человеческого голоса и звуковых эффектов в кинематографе.

Не менее важным элементом являются шумовые эффекты. Звуки окружающей среды, природных явлений, движения транспорта и различных предметов создают ощущение достоверности происходящего на экране. Благодаря правильно организованному шумовому оформлению зритель получает возможность глубже воспринимать пространство и атмосферу фильма.Особого внимания заслуживает использование тишины как художественного приёма. Отсутствие музыкального сопровождения и привычных фоновых шумов может усиливать эмоциональное напряжение, подчёркивать одиночество персонажа или акцентировать внимание на определённом событии. Таким образом, тишина также становится важным инструментом выразительности в работе звукорежиссёра.

Следовательно, звук в кинематографе выполняет не только техническую, но и художественно-драматургическую функцию. Грамотное сочетание речи, музыки, шумовых эффектов и тишины позволяет создать выразительный художественный образ, раскрыть авторский замысел и усилить эмоциональное воздействие фильма на зрителя.

Взаимодействие звука и изображения в кинематографе

Появление звука в кинематографе стала важным событием в истории его эволюции, открыв тем самым новые возможности для развития выразительных средств и нового языка кино. Художественная выразительность звука принесла на экран свою собственную информационную специфику, обойдя многие другие художественные инструментарии в кинематографе. Звук усложнил восприятие и создание кинолент за счет увеличения общего количества представленного материала с экрана. Звуковой кинематограф обогатил систему экранной выразительности новыми средствами, имея в арсенале двухмерное экранное изображение и трехмерный звук, возникающий в пространстве кинозала. Кинематографисты по-новому смогли воздействовать на зрителя посредством новой художественной выразительности в области звукового решения фильмов после появления многоканальных систем звукопередачи (Dolby Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital-Surround EX 6.1) [3]. С самого зарождения звукового кино можно наблюдать попытки придать звучанию такого же впечатляющего величия, как и изображению. Стала возможной не только огранка экранного действия музыкой, с помощью чего создавалась звуковое сходство, но и иллюстрация движений жизнеподобными звуками для оживления кино диалогами и музыкальными номерами. Именно период немого кино заложил основы звуковой выразительности. Люди в ранних картинах разговаривали (зритель наблюдал артикуляцию), сказанное героями передавалось с помощью надписей и титров с использованием шрифтов различной величины, что давало возможность отображать силу голоса и интонационную окраску сказанного.

Впоследствии, в эпоху многоканальных систем звукопередачи, кинематографисты стремятся повторить эффект звучания оркестра в зрительном зале. Попытка оттехничивания музыкального звучания в кино состоялась еще в ранней стадии развития «чуда XX века», а зарождение звукового кино стало толчком для внедрения и эволюции звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. Безусловно, пока использовался только один звуковой канал, частотный диапазон которого был ограничен 6кГц, высокие тона не достигали ушей зрителя. Это составляло существенную преграду для использования шумов и фонов: фактуры с высокочастотными составляющими в спектре звучали не жизненно. Ограничения диапазона по высоким частотам также мешало различению и пониманию звуков, которые возникали одновременно. В значительной степени фоновые фактуры и шумы конфликтовали с языком и делали невозможным одновременное их использование [3].

Художественная функция музыки и шумовых эффектов

Музыка и шумовые эффекты занимают особое место в системе художественной выразительности кинематографа. Они являются важными составляющими звуковой драматургии фильма и оказывают непосредственное влияние на эмоциональное восприятие зрителем происходящих событий. Правильно подобранное музыкальное сопровождение и грамотно организованные звуковые эффекты позволяют не только дополнить визуальный ряд, но и раскрыть глубокий художественный смысл кинематографического произведения. Музыка в кино выполняет не только сопровождающую, но и самостоятельную художественную функцию. Она помогает формировать эмоциональную атмосферу, подчёркивать характер персонажей, усиливать драматическое напряжение и создавать определённое настроение. В зависимости от содержания сцены музыкальное сопровождение может вызывать у зрителя чувство тревоги, радости, грусти, ожидания или эмоционального напряжения.

Французский исследователь Мишель Шион в своей работе «Music in Cinema» рассматривает музыку как важный элемент взаимодействия звукового и визуального искусства. Автор отмечает, что музыка и изображение способны не только дополнять друг друга, но и взаимно изменять восприятие художественного произведения[3].Одной из важных функций киномузыки является характеристика персонажей. Определённая музыкальная тема может ассоциироваться с конкретным героем, отражать его психологическое состояние и сопровождать развитие его образа на протяжении всего фильма. Такой приём позволяет сформировать у зрителя устойчивые эмоциональные ассоциации.Не менее значимую роль играют шумовые эффекты. Они обеспечивают реалистичность звуковой среды и помогают зрителю воспринимать экранное пространство как полноценную окружающую действительность. Шумы природы, звуки улиц, транспорта, шагов, движения предметов и различных механизмов создают акустическую основу кинематографической сцены.

В профессиональной звукорежиссуре особое место занимает технология Foley — искусственное воспроизведение бытовых и предметных звуков в специально подготовленных условиях. С её помощью создаются звуки шагов, движения одежды, прикосновения к предметам, открывания дверей и другие акустические детали. Эти элементы позволяют повысить выразительность звукового оформления и сделать происходящее на экране более убедительным[4].Дэвид Зонненшайн в книге «Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice, and Sound Effects in Cinema» подчёркивает значение взаимодействия музыки, человеческого голоса и звуковых эффектов в формировании художественной структуры фильма[5].Особое значение имеет соотношение музыкального

сопровождения и шумовых эффектов. Их неправильное сочетание может затруднить восприятие диалогов и нарушить целостность звуковой композиции. Поэтому звукорежиссёр должен внимательно работать с громкостью, тембром, частотным диапазоном и пространственным расположением каждого звукового элемента.

В современном кинематографе музыка и шумовые эффекты нередко используются для создания контраста между изображением и звуковой средой. Например, спокойная музыкальная композиция может сопровождать напряжённую сцену, создавая необычное эмоциональное восприятие. Подобные художественные решения позволяют режиссёру и звукорежиссёру глубже раскрыть содержание произведения. Таким образом, музыка и шумовые эффекты являются неотъемлемыми элементами художественной структуры фильма. Их профессиональное использование способствует формированию эмоциональной атмосферы, раскрытию характеров персонажей и усилению драматургического воздействия кинематографического произведения на зрителя.

Роль звукорежиссёра в создании аудиовизуального единства

Звукорежиссёр является одним из важнейших участников творческого процесса создания кинофильма. Его профессиональная деятельность направлена на формирование целостной звуковой среды, которая находится в тесной взаимосвязи с визуальным содержанием произведения. В современном кинематографе звукорежиссура представляет собой не только техническую обработку звукового материала, но и самостоятельную область художественного творчества.Основная задача звукорежиссёра заключается в создании такого звукового оформления, которое соответствует режиссёрскому замыслу, раскрывает содержание экранных образов и усиливает эмоциональное воздействие фильма на зрителя. Для достижения этой цели специалист должен учитывать жанровые особенности произведения, композицию кадров, характер персонажей, динамику развития событий и общую атмосферу кинематографического произведения. По мнению Мишеля Шиона, взаимодействие звука и изображения формирует особую систему аудиовизуального восприятия, в которой оба компонента взаимно влияют друг на друга. Следовательно, звукорежиссёр должен воспринимать звуковое оформление не как отдельное дополнение к изображению, а как неотъемлемую часть художественной структуры фильма [45]. Важным направлением деятельности звукорежиссёра является работа с речевым материалом. Качество записи диалогов, разборчивость речи, естественность тембра голоса и правильное расположение звука в пространстве непосредственно влияют на восприятие персонажей. Даже незначительные изменения интонации или акустической окраски голоса могут существенно повлиять на эмоциональное содержание сцены.

Особое значение имеет процесс звукового монтажа. На данном этапе осуществляется синхронизация звука с изображением, подбор необходимых шумовых эффектов, соединение музыкальных фрагментов и формирование общей звуковой композиции. Грамотно выполненный звуковой монтаж обеспечивает непрерывность восприятия фильма и способствует созданию единого художественного пространства.Томлинсон Холман в книге «Sound for Film and Television» рассматривает звукорежиссуру как сочетание технических и эстетических принципов работы со звуком. Автор уделяет внимание процессам записи, редактирования, сведения и воспроизведения звукового материала, подчёркивая их значение для качества аудиовизуального произведения [46]. Важной составляющей профессиональной деятельности звукорежиссёра является взаимодействие с режиссёром-постановщиком, оператором, композитором и монтажёром. Совместная творческая работа

позволяет заранее определить характер звукового решения, музыкальную концепцию и особенности акустического пространства каждой сцены.

В современном кинопроизводстве особое внимание уделяется пространственному звучанию. Использование многоканальных систем и технологии Dolby Atmos позволяет создавать объёмную звуковую среду, в которой звуковые объекты могут восприниматься в различных направлениях и пространственных положениях. Это расширяет выразительные возможности кинематографа и усиливает эффект присутствия зрителя внутри экранного пространства.

Гармония звука и изображения на примере современных фильмов

В современном кинематографе гармоничное взаимодействие звука и изображения является одним из важнейших условий создания выразительного художественного произведения. Развитие цифровых технологий, совершенствование методов звукозаписи и появление новых систем пространственного звучания значительно расширили возможности звукорежиссуры. Сегодня звук не просто сопровождает визуальные события, но и активно участвует в развитии сюжета, формировании эмоциональной атмосферы и раскрытии художественного замысла режиссёра. Особенно ярко данные особенности проявляются в фильмах современных кинематографистов, которые рассматривают звуковое оформление как самостоятельный элемент художественной композиции. Одним из наиболее интересных примеров является научно-фантастический фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» (Interstellar, 2014).

В данной картине звук и изображение образуют единую художественную систему. Музыкальное сопровождение композитора Ханса Циммера, звуковые эффекты и особенности пространственного звучания помогают передать масштабность космического пространства, эмоциональное состояние персонажей и философскую глубину повествования. Особое значение в фильме имеет музыкальная композиция, исполненная на органе.

Её звучание создаёт ощущение величия, неопределённости и бесконечности космоса. В сочетании с визуальными образами галактик, планет и космических объектов музыка усиливает эмоциональное восприятие происходящего. При этом использование тишины и ограниченного количества привычных окружающих звуков подчёркивает особенности космической среды [47].

Другим показательным примером является военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк» (Dunkirk, 2017). В этом фильме звуковое оформление играет важную роль в создании напряжённой атмосферы. Музыкальные элементы, ритмические звуковые повторения, шумы и эффекты используются для формирования постоянного ощущения тревоги и ожидания. Исследователь Джинг Нин в статье «The Sound of the Pressure Time: An Analysis of the Music and Sound Design in the Movie Dunkirk» отмечает, что звуковая структура фильма непосредственно связана с ощущением времени и развитием драматического действия. В частности, использование эффекта Шепарда и повторяющихся музыкальных мотивов способствует созданию впечатления непрерывного нарастания напряжения [48]. Особого внимания заслуживает фильм «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023). В данной картине взаимодействие звука и изображения направлено прежде всего на раскрытие психологического состояния главного героя и передачу внутреннего напряжения. Музыкальное сопровождение Людвига Йоранссона, звуковые эффекты и особенности звукового монтажа формируют сложную эмоциональную атмосферу.В отдельных эпизодах фильма звуковая динамика тесно связана с визуальным развитием событий. Изменение интенсивности звучания, использование низкочастотных эффектов и музыкальных акцентов

усиливают восприятие драматических моментов. Благодаря этому зритель не только наблюдает за происходящим, но и эмоционально вовлекается в события фильма.Таким образом, рассмотренные кинематографические произведения демонстрируют различные способы достижения гармонии звука и изображения. В «Интерстелларе» звук способствует созданию масштабного художественного пространства, в «Дюнкерке» формирует ощущение времени и драматического напряжения, а в «Оппенгеймере» помогает раскрыть психологическую глубину персонажа. Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что в современном кинематографе звукорежиссура является важнейшим средством художественного воздействия. Профессиональное сочетание музыкального сопровождения, диалогов, шумовых эффектов и визуальных образов обеспечивает целостность восприятия фильма и способствует более глубокому раскрытию его содержания.

Заключение

Таким образом, гармония звука и изображения является одним из важнейших условий создания полноценного художественного образа в кинематографе. Звук и визуальный ряд не существуют в фильме изолированно: они тесно взаимодействуют, дополняют друг друга и формируют единое эмоциональное и смысловое пространство. В ходе рассмотрения данной темы было установлено, что музыка, речь, шумовые эффекты и тишина выполняют не только вспомогательную, но и самостоятельную художественную функцию. Они способны передавать эмоциональное состояние персонажей, создавать напряжение, подчёркивать драматические моменты и усиливать воздействие отдельных сцен. При этом правильно подобранное звуковое сопровождение может не только соответствовать изображению, но и придавать ему дополнительный смысл. Его профессиональные знания, творческое мышление и умение использовать современные технические средства позволяют достичь высокого уровня взаимодействия звука и изображения. Современные технологии звукозаписи, монтажа и пространственного звучания открывают новые возможности для развития киноискусства.

В заключение следует отметить, что качество фильма определяется не только визуальной выразительностью, актёрской игрой или режиссёрским замыслом, но и грамотной организацией звуковой среды. Гармония звука и изображения делает кинопроизведение более выразительным, эмоционально насыщенным и художественно завершённым. Поэтому звукорежиссура занимает важное место в современном кинематографе и является неотъемлемой частью создания качественного аудиовизуального произведения.

Список использованной литературы

1. Чион М. Звук в кино. — М.: Новое литературное обозрение.
2. Sonnenschein D. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema. — Michael Wiese Productions, 2001.
3. Holman T. Sound for Film and Television. — Focal Press.
4. Bordwell D., Thompson K. Film Art: An Introduction. — McGraw-Hill Education.
5. Dolby Laboratories. Dolby Atmos — официальные материалы по технологиям пространственного звука.
6. Беляев И. А. Основы звукорежиссуры. — Учебные материалы по звукорежиссуре и аудиовизуальному производству.